

實用與美感—— 神話人物與文化產業

王淑蕙

通識中心人文藝術組專任教師

對於《山海經》的喜愛是源自於大學時期教小說的賴芳伶老師，「神話」的單元當時主要是引用、詮釋王孝廉老師的理論「神話是民族的夢、遙遠的呼喚，呼喚著先民回到夢與現實之間」，芳伶老師在教學上天生的感性與獨特的語言文字引領方式，使當時的我幾乎一下子就跨越了時間與空間的隔閡，喜歡上神話的世界。

多年後有機會在成大聆聽王孝廉老師的演講，能親見少年時期深受影響的神話大師內心著實激動。王老師在演講中隨興的分享他經常旅行於中國少數民族區域，尋找、探訪、挖掘神話的母題，老師的演講在學者中是相當不同的，老師在舉手投足之間已與他所研究的神話理論合而為一，所謂的「神話理論」已很自然成為生命、生活中的一部分。因為王老師所說出的演講內容，使聆聽者並不覺得是在說別人的故事，並不覺得是在說那麼遙遠的文字發生之前先民的故事，偶而我甚至覺得老師說的是屬於他自己的故事。這種觀察與收穫，使我對於多年前曾惑於這樣富於魔力的神話理論「是如何闡述出來的？」，多年的疑問在剎那間得到了解答。

賴芳伶老師、王孝廉老師的教學內容都能使聽者快速的進入一種「講者所形塑的氛圍空間」，並且贏得中文系學生之外的認同與收穫。多年後我也站在講臺面對著非中文系的學生，那麼我該如何學習老師們詮釋神話的方式給予現代工商科系的學子們呢？

早在多媒體影音、戲臺演出普遍成為人們休閒娛樂的主要方式之前，人類多以文學作品作為富含想像創作的載體。因此從現代人看待神話的「荒誕、無稽」，其產生的虛幻，正好是魔幻寫實電影在現今社會的作用。如托爾金（John Ronald Reuel Tolkien），1954年完成《魔戒現身》（《魔戒》首部曲 The Lord of the Rings：The Fellowship of the Ring）、《雙城奇謀》（《魔戒》二部曲 The Lord of the Rings：The Two Towers），1955年完成《王者再臨》（《魔戒》三部曲 The Lord of the Rings：The Return of the King）。《魔戒》改拍成電影後，成功的推出許多令人目炫的造型：食人妖（Trolls）、樹人（Ents）、半獸人（Orcs）。其中半獸人（Orcs）為人獸合一的設計被影評人譽為鬼才，刷新電影新視覺，再現七千年前史詩電影。其實類似的奇幻人物與世界，不就是現代人覺得虛幻不真實的神話故事嗎？甚至早於安徒生童話的人魚公主之前，《山海經》也出現了「人面魚身」的魚婦。

《山海經》中人獸合一的動物共有：魚、龍、馬、牛、羊、鳥、犬、虎、豬、蛇，比起我們現在所能回憶的各種電影中的人獸合體的形貌，這些人獸合一的「新物種」確實可以提供多媒體界開發的廣大空間。其次多種猛獸混合體在《山海經》中也不勝枚舉，僅以《中山經》中的馬腹做代表，馬腹這種猛獸的外表是：「其狀如人面虎身，其音如嬰兒，是食人。」以人的臉配合最純真的嬰兒聲，再結合虎身食人的樣子，形成多重恐怖難以理解的獸，類似《魔戒》中食人妖（Trolls）與半獸人（Orcs）的複合品。因此如果善於挖掘《山海經》中各種神祇、奇人、異獸等形象，那麼《山海經》實在是現今有志於文化產業創作開發者之重要資產。事實上《山海經》已成為日本動漫界所引用的聖經之一，如日本漫畫《少年陰陽師》不但用了《山海經》中的怪獸，甚至標明出處。下圖為《少年陰陽師》使用《山海經》一書的畫面：

由於《山海經》並沒有智慧財產權的問題，因此被動漫產業發達的日本大量引用而不必支付任何費用，如：下圖右是《山海經》中的「疏馬」與下圖左是《神奇寶貝》的「烈焰馬」：

再如下圖右《山海經》中的「九尾狐」與下圖左是《火影忍者》中的「漩渦鳴人」：

凡此種種例證極多，許多動漫角色造型取自《山海經》者，成為廣被漫畫迷所喜愛而成為銷售量極高的「票房明星」，如：《火影忍者》（NARUTO -ナルト-）漫畫從1999年開始在集英社《週刊少年JUMP》上連載，直到2010年5月總銷售量已突破一億冊，成為集英社出版社創設以來第五大受歡迎漫畫。

這是個講求創意的時代，中國風廣被許多商品所採用，是引領工商科系的學子們，由實用目的而逐漸達到審美的閱讀，由「神話人物結合文化產業」應該是一種可行的方式。